musica omnia

Des Mädchens Klage
Mendelssohn & Zelter
Lieder

Andrea Folan, *soprano*
Tom Beghin, *fortepiano*

The Romantics 12

DES MÄDCHENS KLAGE

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Carl Friedrich Zelter
(1758 -1832)

LIEDER

ANDREA FOLAN, *soprano*

TOM BEGHIN, *fortepiano*

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)

1	*Wanderlied (Joseph von Eichendorff), Op. 57, Nr. 6 (1841)*	*2‘07*
2	*Auf Flügeln des Gesanges (Heinrich Heine), Op. 34, Nr. 2 (1834)*	*3‘01*
3	*Frühlingslied (Friederike Robert), Op. 8, Nr. 6 (1824)*	*2‘31*
4	*Reiselied (Heinrich Heine), Op. 34, Nr. 6 (1841)*	*3‘10*
5	*Lieblingsplätzchen (Des Knaben Wunderhorn), Op. 99, No. 3 (not dated)*	*3‘28*
6	*Des Mädchens Klage (Friedrich von Schiller), Nachlaß (not dated)*	*2‘14*
7	*Winterlied (Aus dem Schwedischen), Op. 19, No. 3 (1834)*	*2‘49*
8	*O Jugend, o schöne Rosenzeit! (Rheinisches Volkslied), Op. 57, No. 4 (1843)*	*2‘25*
9	*Neue Liebe (Heinrich Heine), Op. 19, No. 4 (1834)*	*2‘06*
10	*Der Blumenstrauß (Karl Klingemann), Op. 47, Nr. 5 (1839?)*	*2‘35*
11	*Bei der Wiege (Karl Klingemann), Op. 47, No. 6 (1839)*	*3‘35*
12	*Frühlingslied (Nikolaus Lenau), Op. 47, No. 3 (1839)*	*2‘51*
13	*Romanze (Aus dem Spanischen), Op. 8, No. 10 (1828)*	*2‘20*
14	*Nachtlied (Joseph von Eichendorff), Op. 71, No. 6 (1847)*	*2‘55*
15	*Hexenlied (Ludwig Christoph Heinrich Hölty), Op. 8, Nr. 15 (1828)*	*2‘25*

Source: Felix Mendelssohns Werke.

Kritisch durchgesehene Ausgabe von Julius Reitz, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1875.

CARL FRIEDRICH ZELTER (1758-1832)

16 *Rastlose Liebe (Johann Wolfgang von Goethe) (1812)* ..... *2‘28*

17 *Einsamkeit (Johann Wolfgang von Goethe) (1795)* ..... *2‘48*

18 *Sonett (Paul Fleming) (1803)* ..... *1‘04*

19 *Die Braut am Gestade (Johann Heinrich Voß) (before 1798)* ..... *2‘51*

20 *Lied aus der Ferne (Friedrich von Matthison) (1806)* ..... *2‘39*

21 *An eine Mutter, deren Tochter als Kind starb (Joseph Sonnleithner) (before 1802)* ..... *3‘12*

22 *Des Mädchens Klage (Friedrich von Schiller) (1799)* ..... *2‘58*

23 *An den Mond (Johann Wolfgang von Goethe) (before 1812)* ..... *2‘12*

24 *Der Verliebte (Johann Wolfgang von Goethe) (1810)* ..... *2‘07*

25 *Margarethe (Johann Wolfgang von Goethe) (1808?)* ..... *3‘46*

26 *Wandrers Nachtlied (Johann Wolfgang von Goethe) (1807)* ..... *2‘01*

27 *Gleich und gleich (Johann Wolfgang von Goethe) (1819)* ..... *2‘02*

Total Time: 74‘40

Source: Carl Friedrich Zelter. Lieder. Herausgegeben von Reinhold Kubik und Andreas Maier, (Das Erbe Deutscher Musik , 8: Frühromantik, 5), München: G. Henle, 1995.

Andrea Folan,
soprano

Andrea Folan appears regularly as solo recitalist and chamber musician. She is a specialist in the performance of German Lieder and has appeared regularly both in the U.S. and abroad with acclaimed fortepianists, including Malcolm Bilson, Bart van Oort, Andrew Willis, Tom Beghin, and Kristian Bezuidenhout, in festivals and on recital series, including the Festival Flanders in Bruges, Belgium, festivals in the Netherlands, at the Bard Festival, in Alice Tully Hall at Lincoln Center in New York City, and at Jordan Hall in Boston.

Tom Beghin,
fortepiano

Tom Beghin is at the forefront of a new generation of interpreters of eighteenth and early nineteenth-century music. He has performed in Early Music Festivals at Bruges, Utrecht, Paris, Berkeley, Palermo, Florence, Montreal; participated in an epoch-making eight-concert series featuring all thirty-two Beethoven sonatas played on historical pianos in Merkin Hall, New York; concertized with acclaimed orchestras such as the Akademie für alte Musik Berlin, Apollo-Ensemble, Arion, and the Beethoven Academie; collaborated with chamber music partners such as Les vents classiques du Québec, violinist Jaap Schröder, the Kuijken and Festetics String Quartets; and is a member of Trio Galatea, with violinist Elizabeth Blumenstock and cellist Elisabeth Le Guin.

Tom Beghin is presently Associate Professor at the Schulich School of Music of McGill University, where he teaches music history, performance practice and fortepiano.

'Your faithful pupil'

Songs by Zelter and Mendelssohn

In 1819, a gifted ten year old named Felix began taking lessons in music theory and composition from Professor Zelter in Berlin. Just before Zelter died, some thirteen years later, he received a letter from his former student still affectionately signed 'your devoted pupil, Felix Mendelssohn.' In this recording, teacher Carl Friedrich Zelter and pupil Felix Mendelssohn-Bartholdy are reunited. We should pause, however, before making ill-founded comparisons between a 'justly renowned' pupil and his 'unjustly neglected' master for, when it comes to their Lieder writing, it can be said that both composers have been unjustly neglected. In the history of the German Lied, Zelter has been chronicled as the leading figure of the 'Second Berlin School' (to which Joachim Abraham Peter Schultz and Johann Friedrich Reichardt also belonged), but nowadays his songs are rarely performed. As for Mendelssohn, although we may be acquainted with "hits" such as 'On Wings of Song,' as a Lied composer he remains in the shadows of the great 'romantics' such as Schubert, Schumann and Wolf. Both master and pupil, thus, are in need of a re-evaluation.

Carl Friedrich Zelter, master-mason and conductor of the famous Berlin Singakademie, started his career as a Lied composer rather late: only in his forties did he start publishing regularly. His first song cycle of *Zwölf Lieder am Klavier zu singen* (Twelve Songs to be Sung at the Keyboard, 1796) was written for his second wife, the choir member and excellent soprano Julianne Pappriz. It contained, among others, 'Wer sich der Einsamkeit ergiebt' from *Wilhelm Meisters Lehrjahre* of Johann Wolfgang von Goethe. To Helene Unger, wife of Goethe's publisher in Berlin, Zelter wrote that the songs 'are not designed for an immediate assessment by a wide audience [...] Herr von Goethe will know best whether I have captured his sense.' In a direct reply to Zelter, Goethe expressed his warm approval and confided: 'Your melodies have inspired me to many a Lied [that is, poem], and, if we lived more closely to each other, I would certainly feel elevated to a lyrical mood more often.' These words of praise marked the beginning of a lasting correspondence between composer and poet.

Goethe preferred Zelter's songs over those of Schubert or Beethoven because they were 'identical with my poems: the music simply takes the poem aloft, as gas does a balloon. With other composers, I must first determine how they have understood the poem, and what they have made out of it.' Zelter's mostly strophic approach rather than 'through-composition' (writing new music for each verse) especially appealed to Goethe: 'He strikes the character of an in-equal-verse-recurring-whole in such a superb way that this whole is newly felt in every part; others, on the contrary, by a so-called through-composing, disturb the impression of the whole through all too obtrusive details.'

In 1821 Zelter took along his 'best pupil […] a good, handsome boy, jolly and obedient' on a visit to Weimar. Felix improvised, played fugues of Johann Sebastian Bach and songs by sister Fanny for Goethe on the latter's fortepiano of Nanette Streicher. This visit was the first of many; Goethe developed grandfatherly ties with Zelter's pupil. Whereas Zelter set a conspicuously large number of Goethe poems to music (80 of 208 songs), Mendelssohn's personal connection with the poet does not reveal itself numerically, at least not in his solo songs. Only three out of seventy-three published collectively by Breitkopf & Härtel in 1875 are on texts by Goethe. Mendelssohn's choice of poets shows a more balanced picture, with settings of texts by friends such as Karl Klingemann, Johann Gustav Droyson or Friederike Robert; Biedermeier poets such as Geibel, Uhland or Ebert; or other literary giants such as Heine, Lenau, Hölty or Fleming.

Let us compare the one poem on the CD that has been set by both composers: Schiller's 'Des Mädchens Klage.' Zelter's version has four verses; Mendelssohn's only two. (The poem itself exists in these two versions as well.) Zelter's song is strophic; Mendelssohn's is through-composed. Both chose B minor, the key of 'distress, anguish, dejection' but also of 'soft complaint, silently awaiting one's fate, resignation to the will of God' (according to Christian Friedrich Daniel Schubart, 1806). This double meaning fits Schiller's poem wonderfully: the maiden desperately calls out into the darkness, but eventually resigns herself to her unfortunate fate with the aid of 'the Holy One' (the Virgin Mary).

Much of Mendelssohn's setting is determined by the changing events described in Schiller's text. The pianist paints a horrific opening scene of whirling wind and clouds, amidst the tumult

of which the singer declaims: 'The oak wood roars.' Only upon spotting the maiden at the shore does she change to longer tones. On the dominant chord a wave announces itself ('the mighty wave breaks'); carried by a chromatic progression, it swells gradually higher and breaks upon a diminished seventh chord. Now the maiden enters the spotlight in the new key of E minor. (E minor is an appropriate choice: Schubart associates it with the image of 'a maiden, dressed in white with a rose-red ribbon around her bosom.') She 'sings out' (a rising arpeggio) and is grieved (a falling fifth). A sudden shift to D major marks the moment when the maiden addresses 'the Holy One.' She repeats her appeal ('call your child home!'), not in D major anymore but in her 'own' E minor; does this indicate the impossibility, at least for the time being, of being received in the 'divine' key of D? As she continues ('I have tasted earthly pleasures, I have lived, and loved.'), the bass ascends chromatically, as if analogous to her mounting excitement. First the dominant degree f# is reached (without actually suggesting a dominant chord); the progression rises higher to g, and – the pleasure now becomes almost unbearably protracted – still one step higher to g#. This tone could have led her from 'earthly' to 'heavenly' happiness, from B minor to D major, but the ecstasy fades away as the progression descends to f#, dominant of B minor. A *Tierce de Picardie* (d# instead of d) leaves her basking in sweet memory alone. In a fantastic coda, Mendelssohn blurs the boundaries between the tonal areas of the song; does the piece end in B minor (the key of roaring nature), E minor (the key of the unfortunate maiden), or B major (the reminiscence of ecstasy, the 'divine' D major remaining impalpable)?

Where Mendelssohn focuses on the development of ambivalent emotions of the maiden, Zelter tells the whole story in strophic form. 'I have,' Zelter writes to Goethe, 'put this poem [by Schiller] in the mouth of a harp player, who declaims it now in a narrator's voice, then, moved by sympathy, in an engaging manner.' Amidst swirling octaves in a striking 6/8 meter ('the oak wood roars') and overpowering seventh chords in a descending sequence of fifths ('the mighty wave breaks'), the narrator purposely leaves room for the eventual positive outcome: he introduces 'the maiden' in the second line of the song in a soft D major, the key that Mendelssohn reserved for 'the Holy One.' Without pinning himself down to 'details' too much, Zelter has, as Goethe would say, struck the tone of the 'whole.'

Here ended Zelter's assignment as composer. ('Nothing is as difficult as composing verses well,' Mendelssohn once asserted.) The performer's task, however, only starts. How Zelter himself would have sung and played his strophic songs (which he did for Schiller and Goethe, among others), we might deduce from the following three pieces of evidence. In a manuscript of his song 'Einsamkeit', Zelter composed a prelude and interludes for the piano, which had been absent in the previously published form. Did he expect similar improvisations in his other songs? In a footnote to the song 'Um Mitternacht', Zelter requests that the second verse be sung in a 'moderately strong and contemplative' manner, the third 'with full tones and resolutely.' We apply similar nuances and, in 'Des Mädchens Klage,' for instance, try to strike the differing tones of the narrator, the maiden and the Holy One. In 'Um Mitternacht', Zelter also writes out the melody three times, each time in a varied form. In this performance we similarly occasionally vary melody or accompaniment to expressive ends. In so doing, as performers, we enter the twilight zone between strophic and through-composed song and, after poet and composer, try to reconcile 'detail' with the 'whole.'

–Tom Beghin

Mendelssohn

Wanderlied

(Frische Fahrt) *Joseph von Eichendorff*

Laue Luft kommt blau geflossen,	*Gentle breezes softly blowing,*
Frühling, Frühling soll es sein!	*Spring, it must be spring!*
Waldwärts Hörnerklang geschossen,	*In the woods horns are ringing,*
Muth'ger Augen lichter Schein;	*Courageous eyes gleam;*
Und das Wirren bunt und bunter	*And the bright bustle, ever brighter,*
Wird ein magisch wilder Fluss,	*Becomes a wild, magical river;*
In die schöne Welt hinunter	*Down into the beautiful world*
Lockt dich dieses Stromes Gruss.	*The flood's greeting lures you.*
Und ich mag mich nicht bewahren!	*And I will not restrain myself!*
Weit von euch treibt mich der Wind,	*Far from you the wind carries me;*
Auf dem Strome will ich fahren,	*On the current I will float,*
Von dem Glanze selig blind!	*Blissfully blinded by its brilliance!*
Tausend Stimmen lockend schlagen,	*A thousand voices temptingly call;*
Hoch Aurora flammend weht,	*Flaming Dawn beckons from above;*
Fahre zu! Ich mag nicht fragen,	*Onward! I will not ask*
Wo die Fahrt zu ende geht!	*Where this journey ends!*

Auf Flügeln des Gesanges

Heinrich Heine

Auf Flügeln des Gesanges,	*On wings of song,*
Herzliebchen, trag ich dich fort,	*Beloved, I carry you away,*
Fort nach den Fluren des Ganges,	*Away to the banks of the Ganges,*
Dort weiss ich den schönsten Ort.	*There I know the loveliest spot.*

Dort liegt ein rothblühender Garten
Im stillen Mondenschein;
Die Lotosblumen erwarten
Ihr trautes Schwesterlein.

Die Veilchen kichern und kosen
Und schau'n nach den Sternen empor;
Heimlich erzählen die Rosen
Sich duftende Märchen in's Ohr.

Es hüpfen herbei und lauschen
Die frommen, klugen Gazell'n,
Und in der Ferne rauschen
Des heil'gen Stromes Well'n.

Dort wollen wir niedersinken
Unter dem Palmenbaum
Und Lieb' und Ruhe trinken
Und träumen seligen Traum.

There lies a red blossoming garden,
In the silent glow of the moon;
The lotus blossoms are awaiting
Their precious little sister.

The violets giggle and caress,
And gaze up at the stars.
The roses whisper fragrant fairytales
Into each other's ears.

The gentle, clever gazelles
Leap nearby and harken,
And in the distance
The holy river's waves murmur.

There we will recline
Under the palm tree
And imbibe love and quiet
And dream heavenly dreams.

Frühlingslied

(In schwäbischer Mundart) *Friederike Robert* *(In Swabian dialect)*

Jetzt kommt der Frühling,
Der Himmel isch blau,
Die Wegle sin trucken,
Die Lüfte geh'n lau.

Now spring is coming,
The sky is blue,
The pathways are dry,
The breezes blow gently.

Jetzt kommt der Frühling,
Die Vögle im Wald
Zwitschern und locka
Ihre Weible wol bald.

Jetzt kommt der Frühling,
Die Bähm' schlage aus,
Un i bring mei Schätzle
Ein Veigelestrauss.

Now spring is coming,
The birds in the wood
Twitter and soon beckon
To their little mates.

Now spring is coming,
The trees burst into bloom,
And I bring my darling
A bouquet of violets.

Reiselied

Heinrich Heine

Der Herbstwind rüttelt die Bäume,
Die Nacht ist feucht und kalt;
Gehüllt im grauen Mantel,
Reite ich einsam im Wald.

Und wie ich reite, so reiten
Mir die Gedanken voraus;
Sie tragen mich leicht und luftig
Nach meiner Liebsten Haus.

Die Hunde bellen, die Diener
Ersheinen mit Kerzengeflirr;
Die Wandeltreppe stürm' ich
Hinauf mit Sporengeklirr.

The fall wind rustles in the trees,
The night is damp and cold,
Wrapped in grey cloak
I ride alone through the wood.

And as I ride,
My thoughts ride before me,
They carry me lightly and airily
To my beloved's house.

The dogs bark, the servants
Appear with flickering candles;
I storm up the winding stairs
With clinking spurs.

Im leuchtenden Teppichgemache,
Da ist es so duftig und warm,
Da harret meiner die Holde,
Ich fliege in ihren Arm!

Es säuselt der Wind in den Blättern,
Es spricht der Eichenbaum:
„Was willst du, thörigter Reiter,
Mit deinem thörigten Traum?“

In the glowing tapestried chamber,
Where it is so fragrant and warm,
There my darling awaits,
I fly into her arms!

The wind rustles the leaves,
The oak tree speaks:
“Why do you waste your time, foolish rider,
With such a foolish dream?”

Lieblingsplätzchen

*(*Aus *Des Knaben Wunderhorn)*

Wisst ihr wo ich gerne weil’
In der Abendkühle?
In dem stillen Thale geht
Eine kleine Mühle,
Und ein kleiner Bach dabei,
Rings umher steh’n Bäume.
Oft sitz’ ich da stundenlang,
Schau’ umher und träume.

Auch die Blümlein in dem Grün
An zu sprechen fangen,
Und das blaue Blümlein sagt:
„Sieh mein Köpfchen hangen?
Röslein mit dem Dornenkuss
Hat mich so gestochen:
Ach, das macht mir gar betrübt,
Hat mein Herz gebrochen.”

Do you know where I like to linger,
In the coolness of the evening?
In the quiet valley
A little mill turns
And a little stream runs by it,
And around it stand trees.
Often I sit there for hours,
Enjoying the view and dreaming.

Even the flowers in the meadow
Begin to speak,
And the little blue flower says:
“See how my head droops?
The rose with her thorny kiss
Has pricked me.
Ah, it has caused me such distress
That my heart has broken.”

Da naht sich ein Spinnlein weiss,
Spricht: „Sei doch zufrieden;
Einmal musst du doch vergeh'n.
So ist es hienieden;
Besser das das Herz dir bricht
Von dem Kuss der Rose,
Als du kennst die Liebe nicht
Und stirbst liebelose."

A wise spider approaches
And says: "Be content,
For you too will pass away.
So it is in this life;
It is better that your heart breaks
From the Rose's kiss,
Then to die
Never having known love."

Des Mädchens Klage

Friedrich von Schiller

Der Eichwald brauset,
Die Wolken ziehn,
Das Mägdlein wandelt
An Ufer's Grün;
Es bricht sich die Welle mit Macht
Und sie singt hinaus in die finst're Nacht,
Das Auge von Weinen getrübet:

The oak wood roars,
The clouds rush by,
The maiden wanders
Along the green shore;
The mighty waves break
And she sings out into the dark night,
Her eyes clouded from crying:

„Das Herz ist gestorben,
Die Welt ist leer,
Und weiter giebt sie
Dem Wunsch nichts mehr.
Du Heilige, rufe dein Kind zurück,
Ich habe genossen das irdische Glück;
Ich habe gelebt und geliebet!"

"My heart is dead,
The world is desolate.
And no wish is left
To be granted.
Oh Holy One, call your child home.
I have tasted earthly pleasures,
I have lived and loved!"

Winterlied

(Aus dem Schwedischen)

Mein Sohn, wo willst du hin so spät?
Geh' nicht zum Wald hinaus,
Die Schwester find'st du nimmermehr,
O bleib' bei mir im Haus!

Da draussen ist's so kalt, so rauh,
Und heftig weht der Wind;
Bist ganz allein im weiten Wald,
O bleib' bei mir, mein Kind!

O Mutter, Mutter, lass mich zieh'n,
Trockne die Thrän' im Blick,
Die Schwester find' ich ganz gewiss
Und bring' sie uns zurück.

Bis ich sie find' ist doch kein' Rast,
Ist doch kein' Ruhe hier:
Den Schnee und Wind bin ich gewohnt,
Bald kehr' ich heim zu dir.

Die Mutter sah ihm lange nach,
Er ging zum Wald hinaus;
Der Wind ward still, die Nacht verging,
Doch er kehrt nicht zum Haus.

Und der Schnee zerschmolz, der wind verweht',
Kam wieder Sonnenschein
Und Blüth und Blätter überall:
Die Mutter blieb allein.

(From Swedish)

My son, where are you going so late?
Do not go out into the wood.
You will never find your sister –
Stay at home with me!

Outside it is so cold, so raw,
And the wind is blowing heavily;
You'd be all alone in the wide wood,
Stay with me, my child!

O mother, mother, let me go,
Dry the tears in your eyes.
I will certainly find my sister
And bring her back to us.

Until I find her, I'll know no rest,
I'll not have any peace;
I am accustomed to the snow and wind,
Soon I'll return home to you.

Long did the mother watch him depart,
He went out into the wood.
The wind quieted, the night passed,
But he did not return home.

And the snow melted, the wind was stilled,
The sun shone once again,
And there were blossoms and leaves everywhere.
The mother remained alone.

O Jugend, o schöne Rosenzeit!

(Rheinisches Volkslied) *(Folk song from the Rhineland)*

Von allen schönen Kindern auf der Welt
Mir eines doch am meisten wohlgefällt;
Es hat ein roth Mündlein und
dunkelbraunes Haar;
Wohl will ich es lieben auch ganz und gar!

Of all the lovely children in this world
There is one who pleases me the most.
She has a little red mouth and dark brown hair;

How well and totally I want to love her!

Die Grüblein in den Wangen,
das Grübchen in dem Kinn,
Drin war mir gleich gefangen mein ganzer
leichter Sinn,
Und in die blauen Augen,
seh' ich da recht hinein,
Da möcht' ich mein Lebtag gefangen
drin sein!

The dimples in her cheeks,
the dimple in her chin,
Have captured all my joyous senses,

And in her blue eyes, into which I gladly gaze,

I wish to be held captive for all of my days!

O Jugend, o schöne Rosenzeit.
Die Wege, die Stege sind mit
Blumen bestreut;
Der Himmel steht offen,
man schaut die Engelein.
O könnt' ich, Herzliebchen,
stets bei dir sein!

O youth, oh lovely rosy time!
The paths, the roadways are strewn
with flowers;
Heaven stands open, one can see
the little angels.
If only, love of my heart,
I could always be with you.

Neue Liebe

Heinrich Heine

In dem Mondenschein im Walde
Sah ich jüngst die Elfen reiten;
Ihre Hörner hört ich klingen,
Ihre Glöcklein hört ich läuten.

In the moon's glow, in the woods
I recently saw the elves ride.
I heard their horns sound,
I heard their little bells jingle.

Ihre weissen Rösslein trugen
Gold'nes Hirschgeweih und flogen
Rasch dahin, wie wilde Schwäne
Kam es durch die Luft gezogen.

Their white horses wore
Golden antlers and flitted
Quickly by. Like wild swans
They flew through the air.

Lächelnd nickte mir die Kön'gin,
Lächelnd im Vorüberreiten.
Galt das meiner neuen Liebe?
Oder soll es Tod bedeuten?

Smiling, the queen nodded to me,
Smiling as she rode by.
Does it betoken my new love?
Or does it mean death?

Der Blumenstrauss

Karl Klingemann

Sie wandelt im Blumengarten,
Und mustert den bunten Flor,
Und alle die Kleinen warten
Und schauen zu ihr empor.
„Und seid ihr denn Frühlingsboten,
Verkündend was stets so neu,
So werdet auch meine Boten
An ihn, der mich liebt so treu."

She ambles through the flower garden
And surveys the bright array of blossoms,
And all of them expectantly wait
And gaze up at her.
"Just as you are the messengers of spring,
Announcing that which is ever renewed,
So be my messengers
To the one who loves me so faithfully."

So überschaut sie die Habe
Und ordnet den lieblichen Strauss,
Und reicht dem Freunde die Gabe,
Und weicht seinem Blicke aus.
Was Blumen und Farben meinen,
O deutet, o fragt das nicht,
Wenn aus den Augen der Einen
Der süsseste Frühling spricht.

So she surveys her possessions
And tidies the charming bouquet,
And hands her friend the gift,
And avoids his gaze.
What flowers and colors might mean,
Oh, do not explain, do not ask,
When from her eyes
Speaks the sweetest spring.

Bei der Wiege

Karl Klingemann

Schlummre und träume von
kommender Zeit,
Die sich dir bald muss entfalten,
Träume, mein Kind, von Freud' und Leid,
Träume von lieben Gestalten!
Mögen auch viele noch kommen
und gehen,
Müssen dir neue doch wieder erstehen,
Bleibe nur fein geduldig!

Slumber and dream of times to come,
Which will soon unfold before you.
Dream, my child, of joy and sorrow,
Dream of lovely things!
Much will pass you by,
But new will certainly arise,
Just be patient!

Schlummre und träume von Frühlingsgewalt,
Schau' all' das Blühen und Werden,
Horch, wie im Hain der Vogelsang schallt,
Liebe im Himmel, auf Erden.
Heut' zieht's vorüber und kann dich nicht kümmern,
Doch wird dein Frühling auch blüh'n
und schimmern,
Bleibe nur fein geduldig!

Sleep and dream of the power of spring,
See all the blooming and beginning.
Listen to how, in the grove, birdsong rings–
Love in the sky, and on earth.
Today passes by and should not concern you,
But your spring will indeed bloom
and sparkle–
Just be patient!

Frühlingslied

Nikolaus Lenau

Durch den Wald, den dunklen, geht
Holde Frühlingsmorgenstunde,
Durch den Wald vom Himmel weht
Eine leise Liebeskunde.

Through the dark wood,
The lovely spring morning passes gloriously.
Through the wood
A soft message of love wafts from heaven.

Selig lauscht der grüne Baum,
Und er taucht mit allen Zweigen
In den schönen Frühlingstraum,
In den vollen Lebensreigen.

Serenely the verdant tree listens
And he dips with his branches
Into spring's lovely dream,
Into life's rich dance.

Blüht ein Blümlein irgendwo,
Wird's vom hellen Thau getränket;
Das versteckte zittert froh,
Dass der Himmel sein gedenket.

Somewhere a little flower blooms,
To drink from the bright dew,
And hidden, trembles with joy
At being treasured by heaven.

In geheimer Laubesnacht
Wird des Vogels Herz getroffen
Von der Liebe Zaubermacht,
Und er singt ein süsses Hoffen.

In the secret of leafy night
The bird's heart is struck
By the magic might of love
And he sings with sweet hope.

All' das frohe Lenzgeschick
Nicht ein Wort des Himmels kündet,
Nur sein stummer, warmer Blick
Hat die Seligkeit entzündet;

All these gifts of spring
Are not initiated by a word of heaven.
Solely its silent warm gaze
Has ignited such bliss.

Also in den Wintersharm,
Der die Seele hielt bezwungen,
Ist dein Blick mir still und warm,
Frühlingsmächtig eingedrungen.

So it is, in winter's clutches,
Which forcefully held the soul,
Your peaceful and warm gaze
Has penetrated with the might of spring.

Romanze

(Aus dem Spanischen)

Einmal aus seinen Blicken
Von seinem süssen Mund,
Soll Gruss und Kuss erquicken
Des Herzens trüben Grund.
Ich kann ihn nicht vergessen,
Ich kann es nicht bereu'n,
Ich sünd'ge nicht vermessen,
Der Himmel wird verzeih'n!

(From Spanish)

Just once, from his eyes,
From his sweet mouth,
Greeting and kiss shall enliven
The dark depths of my heart.
I cannot forget him,
I cannot regret it,
My sin is not so great
That heaven will not forgive me!

Nachtlied

Joseph von Eichendorff

Vergangen ist der lichte Tag,
Von ferne kommt der Glocken Schlag;
So reist die Zeit die ganze Nacht,
Nimmt manchen mit, der's nicht gedacht.

Wo ist nun hin der bunte Lust,
Des Freundes Trost und treue Brust,
Der Liebsten süsser Augenschein?
Will keiner mit mir munter sein?

Frish auf denn, liebe Nachtigall,
Du Wasserfall mit hellem Schall!
Gott loben wollen wir vereint,
Bis dass der lichte Morgen scheint!

The day's light has waned,
In the distance the bells chime;
Thus passes the time during the night,
Carrying many with it, even the unsuspecting.

Where has bright happiness gone,
The breast of a friend and trusted hearts,
The gleam in a beloved's eyes?
Will no one celebrate with me?

Then awaken, dearest nightingale,
You cascade of joyous sound!
We will praise God with one voice
Until morning's first light!

Hexenlied

[Andres Maienlied] *Ludwig Christoph Heinrich Hölty*

Die Schwalbe fliegt, der Frühling siegt
Und spendet uns Blumen zum Kranze!
Bald huschen wir leis' aus der Thür
Und fliegen zum prächtigen Tanze!

The swallow flies, spring is victorious
And gives us flowers for our garlands!
Soon we will flit quietly out the door
And fly to the splendid dance!

Ein schwarzer Bock, ein Besenstock,
Die Ofengabel, der Wocken
Reisst uns geschwind,wie Blitz und Wind,
Durch sausende Lüfte zum Brocken!

A black ram, a broom stick,
The poker, the distaff
Carry us swiftly, like lightening and wind,
Through rushing breezes to the Brocken!

Um Beelzebub tanzt unser Trupp
Und küsst ihm die kralligen Hände!
Ein Geisterschwarm fasst uns beim Arm
Und schwinget im Tanze die Brände!

Around Beelzebub our coven dances
And kisses his gnarled hands!
A ghostly swarm takes us by the arm
And swings torches in the dance!

Und Beelzebub verheisst dem Trupp
Der Tanzenden Gaben auf Gaben:
Sie sollen schön in Seide geh'n
Und Töpfe voll Golde sich graben.

And Beelzebub promises the coven
Of dancers riches upon riches:
They will look beautiful wearing silks,
And have pots of gold to bury.

Ein Feuerdrach umflieget das Dach
Und bringet uns Butter und Eier.
Die Nachtbarn dann seh'n die Funken weh'n,
Und schlagen ein Kreuz vor dem Feuer.

A fiery dragon circles the roof
And brings us butter and eggs.
The neighbors then see the glow
And cross themselves against the fire.

Die Schwalbe fliegt, der Frühling siegt,
Die Blumen erblühen zum Kranze.
Bald huschen wir leis' aus der Thür,
Juchheissa! Zum prächtigen Tanze!

The swallow flies, spring is victorious,
The flowers bloom to be made into garlands.
Soon we'll flit quietly out the door,
Hurrah! To the splendid dance!

Zelter

Rastlose Liebe

Johann Wolfgang von Goethe

Dem Schnee, dem Regen,
Dem Wind entgegen,
Im Dampf der Klüfte,
Durch Nebeldüfte,
Immer zu! Immer zu!
Ohne Rast noch Ruh!

Through the snow, the rain,
Against the wind,
In the chasm's mist,
Through fog,
Always on! Always on!
Without rest or peace!

Lieber durch Leiden
Möcht' ich mich schlagen,
Als so viel Freuden
Des Lebens ertragen.

I would rather suffer
By inflicting
An injury upon myself,
Than bear all of life's joys.

Alle des Neigen
Von Herzen zu Herzen,
Ach, wie so eigen
Schaffet das Schmerzen!

All of this yearning
From heart to heart,
Ah, how we create
Our own pain!

Wie soll ich fliehen?
Wälderwärts ziehen?
Alles vergebens!
Krone des Lebens,
Glück ohne Ruh,
Liebe, bist du!

How can I escape?
Go to the woods?
All in vain!
Crown of life,
Happiness without peace –
This, love, is what you are!

Einsamkeit

Johann Wolfgang von Goethe

Wer sich der Einsamkeit ergibt,
Ach, der ist bald allein.
Ein jeder lebt, ein jeder liebt
Und lässt ihn seiner Pein.

Ja, lasst mich meiner Qual
Und kann ich nur einmal
Recht einsam sein,
Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebender lauschend sacht,
Ob seine Freudin allein?
So überschleicht bei Tag und Nacht
Mich Einsamen die Pein.

Mich Einsamen die Qual.
Ach, werd' ich erst einmal
Einsam im Grabe sein,
Dann lasst mich ganz allein.

He who yields to loneliness,
Ah, he is soon truly alone.
Others live, others love
And leave him to his sorrow.

Yes, leave me to my suffering
And if only just once
I can be truly lonely
Then I am not alone.

A lover sneaks, softly listening –
Is his love alone?
So it is by day and night,
That I the lonely one am overtaken by sorrow,

Am overtaken by suffering.
Ah, I will only be truly lonely,
When I am in the grave,
There I will be left totally alone.

Sonett

Paul Fleming

Jedes Ding in jeder Sache,
Was mir träumet für und für;
Was mir scheu macht, was Begier,
Was ich schlafe, was ich wache;

Every thing in every way,
What I dream about again and again,
When I am shy, or bold,
When I sleep, when I awaken,

Was ich weine, was ich lache,
Was ich wandre dort und hier,
Was nur fühlt und denkt in mir,
Was ich lasse, was ich mache:

Alles Wachen, alle Ruh;
Angst, Begier und Lust und Schmerzen,
Was ich nicht thu, was ich thu,
Alles gilt dem süssen Herzen,
Das bei Tage, wie bei Nacht,
Mich todt und lebendig macht.

When I cry, when I laugh,
When I wander here and there,
What I feel and think,
What I leave undone, what I do,

All my waking hours, when I am asleep,
When I am afraid, courageous, happy, or in pain,
What I don't do, what I do –
All is for the sweetest heart,
Which, both by day and by night,
Is my death and my life.

Die Braut am Gestade

Johann Heinrich Voß

Schwarz wie Nacht brausest du auf, Meer!
Wie wogt, wie krümmt sich und schäumt,
Brandung!
Wer? o Gott! fliegt in dem Sturm,
Wer? und fleht, die Hände gestreckt, Landung!
Ein weites Grab wogt furchtbar
zum Tod winkend,
Auf rollts und ab, nun strudelt das
Schiff sinkend!

Ach, ihr schweigt, Stimmen der Angst!
Schweigt!
Des Sturmwinds Todtengesäng' hallen!
Ach, des Kiels Scheitergeripp steigt,
Und Männer, ringend mit Tod, wallen.

Black as night, you are churning, sea!
How it weaves, boils and foams,
the surf!
Who, oh God, is out in that storm,
Who? And pleads with uplifted arms for landing!
A deep trough yawns horrifyingly,
beckoning to death,
It pitches up and down, the ship whirls
as it sinks!

Ah, be silent, voices of fear! Be silent!

You, who echo in the storm wind's deadly song!
Ah, the foundering keel rises,
And the drifting men wrestle with death.

Mein Trauter du?
Todt, wallest du? Jammer!
Gieb Meer uns Ruh, gieb uns Ruh!
Sei beiden uns Brautkammer!

My beloved, is it you?
Do you drift, dead? Oh, despair!
Sea, give us peace!
And be the bridal chamber for us both!

Lied aus der Ferne

Friedrich von Matthisson

Wann in des Abends letztem Scheine
Dir eine liebende Gestalt
Am Rasensitz im Eichen Haine
Mit Wink und Gruss vorüber wallt:
Das ist des Freundes treuer Geist,
Der Freud'und Frieden dir verheisst.

When, in the last glow of evening,
A loving image appears to you
As you sit on the grass in the oak grove,
And wafts over you with greetings and a wave:
Know it is the spirit of a faithful friend,
Who promises you joy and peace.

Fühlst du, beim seeligen Verlieren
In des Vergangnen Zauberland,
Ein lindes, geistiges Berühren,
Wie Zephirs Kuss, an Lipp' und Hand,
Und wankt der Kerze flatternd Licht:
Das ist mein Geist, o zweifle nicht!

When you feel, while losing yourself
In nostalgia's magical land,
A soft, ghostly touch,
Like Zephir's kiss, on your lips and hand,
And the flickering candlelight wavers,
Know it is, without a doubt, my spirit!

Hörst du beim Silberglanz der Sterne
Leis' im verschwiegnen Kämmerlein,
Gleich Aeolsharfen aus der Ferne,
Das Bundeswort: Auf ewig dein!
Dann schlummre sanft; es ist mein Geist,
Der Freud' und Frieden dir verheisst.

When, beneath silver starlight,
In the quiet of your silent chamber,
Like the distant strains of Aeol's harps,
You hear the promise – I am eternally yours!
Then sleep softly; it is my spirit,
Promising you joy and peace.

An eine Mutter, deren Tochter als Kind starb

Joseph Sonnleithner

Ja Mutter, weine nur!
Das Schicksal griff, und brach, o weh!
Das kaum entsprossne zarte Laub.
Es fiel, ja Mutter, weine nur.

Ja Mutter, weine nur!
Das holde Kind hing dir am Hals,
Die schönste Perl, ein Tropfen Thau
An deiner Liebe Blum', o weh!

O Mutter, weine nicht.
Sie sitzt auf Gottes Schulter jetzt,
Ein frommes Täubchen, und sie fliegt,
Wenn du einst kommst, auf deine Hand.

Yes, mother, weep!
Fate tore away and crushed – o despair –
That barely emerging tender shoot.
It fell, yes, mother, weep!

Yes, mother, weep!
That lovely child hung around your neck,
The most beautiful pearl, a drop of dew
On the flower of your love – o despair!

Oh, mother, do not weep!
Now she sits on God's shoulder,
A pure little dove, and she'll fly
To your hand when you finally arrive there.

Des Mädchens Klage

Friedrich von Schiller

Der Eichwald brauset,
Die Wolken ziehn,
Das Mägdlein wandelt
An Ufer's Grün;
Es bricht sich die Welle mit Macht
Und sie singt hinaus in die finst're Nacht,
Das Auge von Weinen getrübet:

„Das Herz ist gestorben,
Die Welt ist leer,
Und weiter giebt sie
Dem Wunsch nichts mehr.

The oak wood roars,
The clouds rush by,
The maiden wanders
Along the green shore;
The mighty waves break
And she sings out into the dark night,
Her eyes clouded from crying:

"My heart is dead,
The world is desolate.
And no wish is left
To be granted.

Du Heilige, rufe dein Kind zurück,
Ich habe genossen das irdische Glück;
Ich habe gelebt und geliebet!“

Es rinnet der Thränen
Vergeblicher Lauf,
Die Klage, sie wekket
Die Todten nicht auf;
Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust
Nach der süssen Liebe verschwundener Lust;
Ich, die Himmlische, wills nicht versage.

„Lass rinnen der Thränen
Vergeblichen Lauf,
Es wekke die Klage
Den Todten nicht auf.
Das süsseste Glück für die trauernde Brust,
Nach der schönen Liebe vershwundener Lust,
Sind der Liebe Schmerzen und Klagen.“

Oh Holy One, call your child home.
I have tasted earthly pleasures,
I have lived and loved!”

The tears flow
In vain streams,
The lament
Does not resurrect the dead
But name what will comfort and heal the breast
After the joys of sweet love have vanished;
I, the Holy One, will not deny you this.

“Let the tears flow
In vain streams,
May the lament
Not resurrect the dead.
The sweetest joys for a mourning breast,
After the joys of sweet love have vanished,
Are love’s pains and laments.”

An den Mond

Johann Wolfgang von Goethe

Füllest wieder Busch und Thal
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz;

Jeden Nachklang fühlt mein Herz
Froh und trüber Zeit,
Wandle zwischen Freud’ und Schmerz
In der Einsamkeit.

Rausche, Fluss, das Tal entlang,
Ohne Rast und Ruh,

Filling the silent woods and dales
With glistening mist,
You are also at last
Freeing my soul completely.

My heart feels every echo
Of happy and sad times,
Between joy and sorrow I roam
In loneliness.

Murmur, stream, through the valley,
Without rest or peace.

Rausche, flüstre meinem Sang
Melodien zu.

Murmur, whisper a melody
Along with my song.

Der Verliebte

[Christel] *Johann Wolfgang von Goethe*

Hab oft einen dummen düstern Sinn,
Ein gar so schweres Blut;
Wenn ich bei meiner Christel bin
Ist alles wieder gut.
Ich seh sie dort, ich seh sie hier
Und weis nicht auf der Welt,
Und wie und wo und wann sie mir,
Warum sie mir gefällt.

Often I am stupid and dim-witted,
My blood is much too thick!
But when I am with my Christel,
Everything is right again.
I see her there, I see her here,
And I don't have a clue in this world
How, and where, and when,
And why I like her so much.

Und wenn ich sie dann fassen darf
Im lustgen deutschen Tanz,
Das geht herum, das geht so scharf,
Da fühl ich mich so ganz!
Und wenn's ihr taumlich wird und warm,
Ich wiege sie sogleich;
An meiner Brust, in meinem Arm
Ist mir ein Königreich!

And when I can hold her
In a jolly German dance,
Twirling around, it couldn't be finer,
Then I feel complete!
And when she gets dizzy and warm
I immediately comfort her –
At my breast, in my arms,
I hold a king's treasure!

Da möcht ich mehr und immermehr,
Der Tag wird mir nicht lang;
Wenn ich die Nacht auch bei ihr wär,
Dafür wär mich nicht bang.
Ich denk' ich halte sie einmal
Und büsse meine Lust;

I cannot seem to get enough –
The day is much too short;
If I could also spend the night with her,
Now that I wouldn't mind.
I imagine I am holding her
And satisfying my desire;

Und endigt sich nicht meine Qual,
Sterb' ich an ihrer Brust!

And if my torture doesn't end,
Then I'll die at her breast!

Margarethe

Johann Wolfgang von Goethe

Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer,
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

My peace is gone,
My heart is heavy,
I will never find peace again,
Never again!

Wo ich ihn nicht hab'
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.

If he is not mine
The grave is my only recourse.
I am soured
To the entire world.

Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn
Ist mir zerstückt.

My poor head
Is spinning,
My poor mind
Is lost.

Nach ihm nur schau ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh ich
Aus dem Haus;

I look out the window
Only to see him,
I leave the house
Only to follow him;

Sein hoher Gang,
Sein' edle Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt

His confident stride,
His noble countenance,
His smiling mouth,
His powerful eyes,

Und seiner Rede
Zauberfluss,
Sein Händedruck
Und ach! Sein Kuss.

And the magical flow
Of his speech,
The touch of his hand
And ah, his kiss

Mein Busen drängt
Sich nach ihm hin,
Als dürft ich fassen
Und halten ihn,

Und küssen ihn,
So wie ich wollt',
An seinen Küssen
Vergehen sollt.

My breast
Longs for him –
As though I were allowed to hold him
And embrace him,

And kiss him,
Without restraint,
And be overcome
By his kisses.

Wanderers Nachtlied

Johann Wolfgang von Goethe

Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest,
Ach, ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süsser Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!

You, who are heaven sent,
Quiet all suffering and pain;
He, who is doubly miserable,
You will doubly refresh.
Ah, I am weary of wandering!
Why all this pain and desire?
Sweet peace,
Come, ah, come into my breast!

Gleich und gleich

Johann Wolfgang von Goethe

Ein Blumenglöckchen
Vom Boden hervor
War früh gesprosset
In lieblichem Flor;
Da kam ein Bienchen
Und naschte fein:
Die müssen wohl beide
Für einander sein.

A little flowering bell
Did from the ground
Most recently sprout
Into a charming blossom;
Along came a little bee
And delicately took a taste:
They must indeed be
Made for one another.

Digital Recording and Editing:
Sound Recording Centre
Steurbaut, Gent

Recording Dates:
July 1998

Producer:
Filip Rathé

Engineering & Mastering:
Joel Gordon

Instruments:
Sebastian Erard, 1840 (Mendelssohn)
Chris Maene, 1998 after Conrad Graf,
ca. 1820 (Zelter)

Tuning:
Svetlozar Siarov – a=430 Hz.

Cover Art:
Painting in oils by Eduard Magnus, 1845
courtesy: Bildarchiv Preussischer
Kulturbesitz, Berlin

Photography:
Ruth Schacht

Translations:
Andrea Folan

Booklet Design:
Nathan Lambshead, Goodnews Graphics

Cécile Mendelssohn-Bartholdy (1817-1853)

Painting in oils by Eduard Magnus, 1845

courtesy: Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin

Carl Friedrich Zelter (1758-1832) was one of the most important formative influences on his young protégé, Felix Mendelssohn (1809-1847), exemplified by his handing the young prodigy the responsibility for reviving Bach's St. Matthew Passion in 1829 – a watershed event. Both Zelter and Mendelssohn added greatly to the Lieder repertoire, setting texts by the great poets of the day. Soprano Andrea Folan and fortepianist Tom Beghin provide a comprehensive view of their world of song.

DES MÄDCHENS KLAGE

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Carl Friedrich Zelter
(1758 -1832)

LIEDER

ANDREA FOLAN, *soprano*

TOM BEGHIN, *fortepiano*

musica omnia

DDD

© & Ⓟ 2010
Andrea Folan & Musica Omnia

Printed and manufactured
in the U.S.A.

All rights reserved.

Unauthorized duplication is a
violation of all applicable laws

musica omnia is
the vibrant classical music label
featuring historically-informed
performances by internationally
acclaimed artists

www.musicaomnia.org

mo 0303

8 01890 03032 6